

PICTURE BOX

基礎繪畫叢書 7

鉛筆畫

畫法

Draw in
PENCIL
CHARCOAL, CRAYON & OTHER MEDIA

Hans Schwarz

胡哲編譯 大眾書局印行

基礎繪畫叢書 7

鉛筆畫 畫法

Draw in
PENCIL
CHARCOAL, CRAYON & OTHER MEDIA

胡 哲編譯 · 大眾書局印行

Hans Schwarz

基礎繪畫叢書

- 1 貓的畫法
- 2 人像畫法
- 3 風景畫畫法
- 4 野生動物畫法
- 5 花卉畫法
- 6 船和港的畫法
- 7 鉛筆畫畫法
- 8 鳥的畫法
- 9 建築物畫法
- 10 室內物畫法

胡 哲編譯／大眾書局印行

編譯者簡歷

胡 哲 男，民國二十六年生。台灣省宜蘭縣羅東鎮人。畢業於淡江大學英文系，曾奉派赴美考察教育。現任省立羅東高級工業職業學校英文教師兼秘書，課餘從事英、日文編譯工作。已出版的包括有：政治、宗教、經濟、文化、教育、藝術、童話等類書籍，共二十多種。

出版者大眾書局高雄市五福四路一四六號郵政劃撥儲金帳戶四〇〇一號電話（〇七）五五二七六六號發行者：大眾書局發行人王餘德本書局業經行政院新聞局核准登記發給出版事業登記證局版台業〇五四五號印刷者大眾書局安平廠台南市新和路六號

總發行部：台南市新和路六號／電話訂書專線（〇六二）六一三一七五／七號

特價七十五元

目 錄

話在前面	4
遠近法	6
構圖工具	8
應用工具	9
畫在那裏	13
同一幅畫中的各式各樣技法	14
用 4 號甘地筆繪畫	16
用 4 B 鉛筆繪畫	18
用木炭繪畫	20
不同的工具・不同的效果	22
用各式各樣技法完成的畫	32
利用速寫本子	38
應該避免的地方	45
展示	47

基礎繪畫叢書 7

鉛筆畫 畫法

Draw in
PENCIL
CHARCOAL, CRAYON & OTHER MEDIA

胡 哲編譯 · 大眾書局印行

Hans Schwarz

目 錄

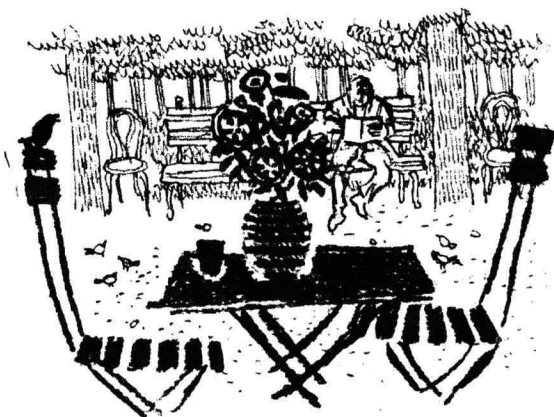
話在前面	4
遠近法	6
構圖工具	8
應用工具	9
畫在那裏	13
同一幅畫中的各式各樣技法	14
用 4 號甘地筆繪畫	16
用 4 B 鉛筆繪畫	18
用木炭繪畫	20
不同的工具・不同的效果	22
用各式各樣技法完成的畫	32
利用速寫本子	38
應該避免的地方	45
展示	47

話在前面

學習繪畫的兩大竅門是在實地多觀察、勤動筆。所以，請時刻注意把握時機和時間，睜大眼睛去做。

繪畫的目標，應該從您的身邊開始。您可以回頭看看室內所有的東西——桌子、椅子、植物、人物、床、建築物、傢俱和室內各種其他用品、裝飾品，甚至裝潢本身……都是可以磨練您技巧的上畫品，只要花上十分鐘，您應該可以完成一幅簡潔的素描，是不是？

別顧慮什麼，更不必有怕羞的心理，您應該隨身攜帶速寫本子，走到那畫到那，不管是人前或是人後都儘管揮毫作畫，及時捕捉事物的特徵，留供參考或改進，甚或可以據此完成一幅名垂後世的作品哩！

面對純白的畫紙，別遲疑，更不必心存浪費紙張或弄污畫紙的錯誤觀念。攝影家爲了捕捉好鏡頭，不惜花費底片，學畫亦不必太顧慮紙張的問題，多準備幾張畫紙，畫錯了重新來過，爲了畫好一幅畫，犧牲幾張紙算得了什麼？失敗爲成功之母啊！

高品質的畫具，並不能保證作品的優秀。有時，斷簡殘紙也可產生不朽的名作。不過，古有明訓，欲善其事，先利其器，在繪畫上，良好的應用工具，可以使製作過程輕鬆愉快，興味盎然。所以請不要吝於購置稱手而又實用的工具。

捕捉並表現您自由的感覺吧！攤開畫紙，您可以大膽作畫，想到什麼就畫什麼。不過，建議您在開始時，選用全開的大張紙來畫，大膽地畫，盡情地畫，就像運動前的熱身一樣。多做大張畫的練習，您將會驚異自己的成就哩！

其次，請以超然及客觀的觀點去嚴格要求及檢討您的畫，一發現不太對勁，請當機立斷，重新再來。一次、二次、三次、四次都無所謂，所謂熟能生巧，只要您不斷地畫，進步將在不知不覺中，翩然來臨。

還有一點，不滿意的畫只能重新再來，不能過於重描或修改。君不聞「越描越黑」嗎？還有，橡皮擦是製造色調用的，而不是修改或消去不恰當的線條或形態用的。運用無誤，才不會遭致失敗。

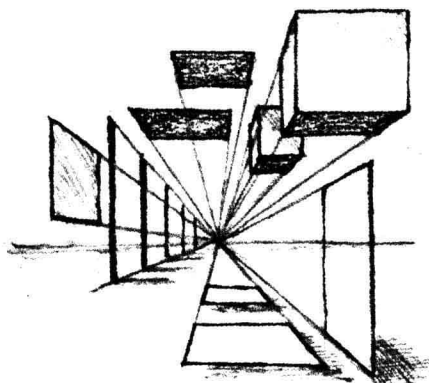
素描不一定都非用純黑色不可。帶有紺色或赤色的茶色、深綠色等都很適合素描。如果把有色鉛筆或粉筆配合黑色的鉛筆主題，做細部描寫則效果更佳。

模仿名家名作也是學畫的有效途徑之一。但不可全盤模仿，須揣摩其優點，加上自己的見解或個性，據以創造屬於自己風格的畫。

自己閱覽羣書，廣擷作者的作畫經驗做爲參考，或不管三七二十一，埋頭苦幹，以鐵杵磨成針的精神，自己摸索求進，都是好方法。可是，最有力的幫助是來自學校或私人教師的指導。如果可能的話，應該上學校學畫，和同學一起習作，觀摩，直接吸取教師的寶貴經驗和教導。至少，每週應該抽一次時間，上美術學校或私人繪畫，求取新知。同時，更可以參加美術學會之類的組織，共同在所舉辦的各種活動中，切磋畫技，廣交朋友，互動互勉，相提相携，爲更上一層樓而努力。

遠近法

不懂遠近法，您也可以成爲繪畫的名家。手下的作品中規中矩，比起古今名作並不遜色多少。古人尤其不懂遠近法，但他們却能畫出合乎遠近法規律的畫面。此無他，「知其然而不知其所以然」也。熟能生巧，巧而適中矣！

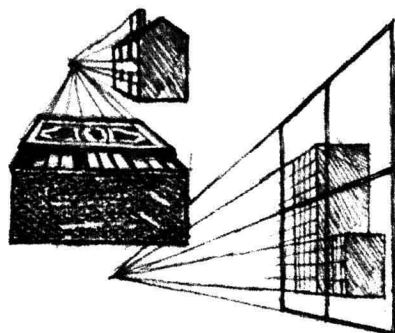

遠近法又有稱爲透視法的。簡單地說就是利用我們自然的視覺上的物體遠近大小作用，明確地觀察並將物體正確的影像重現在畫紙上而已。換句話說，這是一種物體的立體形像的把握。再簡單舉例說明如下：

我們眼睛所看的物體，必然是近的大而遠的小。

換句話說，您的正面和您的視線成直角的水平平行線，看來仍然是平行的。

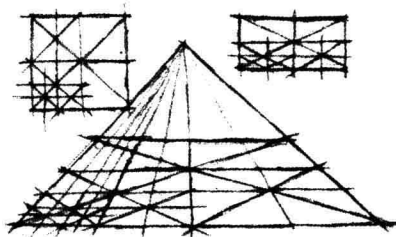
不過，超過您的視點的平行線條，在實際上，會因我們視覺的作用而越遠越小，小到剩下一點（二線相交）而消逝掉。這個相交點我們命名爲消失點。前述的利用鉛筆的目測方法，可以幫助您理解物體的消失點等遠近作用。

由上例圖可知「近大遠小」的視覺作用。尤其距離眼睛遠的地方，不但在各方面縮小，而且變形。如果您把擺在面前的小小火柴盒，和遠處的大建築物做個比較，您會發現火柴盒不但比建築物大而且變形。您如果在室內憑倚在窗口望著遠處的建築物作畫，在您的視覺上，窗口框木要比目標建築物大，而且變形。

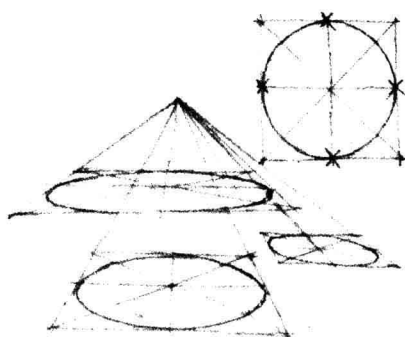
讓我們養成尋找物體消失點的習慣。

當您正面對著物體時，消失點必然在物體背後，而且只有一個。如果以目標物體的一角正對著您，則由於自然遠近感的作用，必然產生二個消失點。

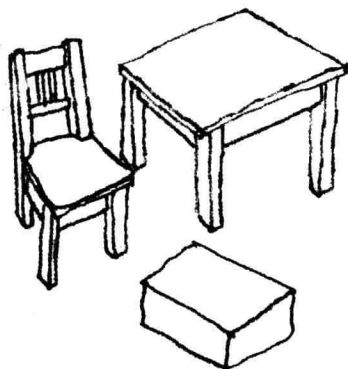
又如果您由上或下，俯視或仰看目標物時，就自然產生三個消失點。不過，這種視點通常比較少見。

正方形或長方形的對角線，必定在正中央構成相交的一點。不論其大小、遠近如何，這種相交在中央的現象不會改變。這種現象和技法，可應用到牆、窗、門、床，以及其他方形傢俱等的正確立體形像描繪。

繪畫圓形物體時，需要以下的知識，那就是把圓也看做正方形。

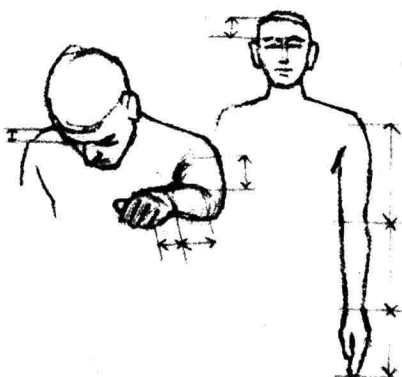
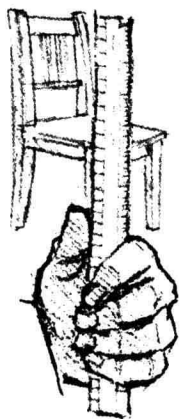
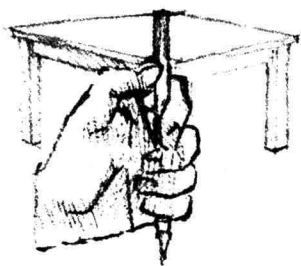
套入圓的正方形物體，都是以它的邊之中點和圓接觸。爲了表現遠近感，圓形會呈現扁型。而有遠近感的正方形不管如何變化，還是以邊的中央和圓接觸。又如果正方形的一邊發生傾斜變化，例如向左傾，則圓也隨之左傾。半圓的情形亦同。總之，圓形物體的形象，還是受著正方形的控制。

疏忽遠近感而匆匆畫出的物體，如桌椅等，必然成爲四不像的怪模樣。這是因沒有立體觀念、遠近感、透視能力所致。

爲了避免這種錯誤，在著手作畫前，可利用前述的鉛筆目測法。您的拇指就像是標準的比例尺，可以正確測出各個立體面的配分比例。據此作畫，沒有不成功的。

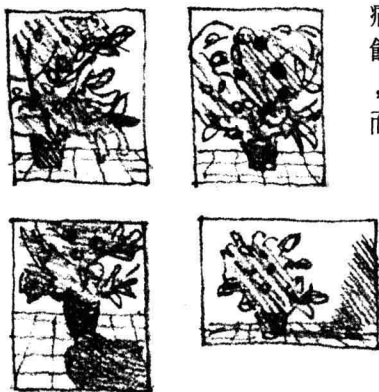
請容再說一遍，立體面的平行線，必然會在目標物的遠方形成消失點。這個原則可擴大應用到風景、室內外的描寫，尤其是水平物體如房屋、屋頂、門、窗、磚壁、煙囪，以及道路、街景……等等。能把握遠小近大的原則，您就可成爲成功的美術工作者。

構圖

構圖是從事正式繪畫之前的一種畫面設計與研究的藝術。不論是正式的大張畫，抑或是，片紙的胡亂塗鴉畫，都需要在事先做構圖的工作，以便安排主題和副題的位置，畫面層次等的決定。各部份和整體的配合與均衡……等，這才不至於糟蹋一張好畫，浪費掉好題材，枉費時間和心力。

在一張畫紙內應該多容納些有趣的題材，尤其建築物都是極為高大雄偉和佔位置的，如果您急急躁躁，不管三七二十一，上來就把主題擺在畫面中間，到了快畫完時，一定會遭遇到非常頭痛的問題，不是畫面無法完全容納目標物，就是空白處太多，或餘地不夠，無法加添必須的副題，甚至連主題都會發生缺手缺腳，或在多餘的空間中孤獨飄浮等情形，無法收拾善後，只好半途而廢了。

在具體的做法上，我們提供幾點，供諸參考。

第一，先畫草圖，把主、副題的位置，用符號或簡明的線條等標示。

第二，多畫幾張草圖，供自己斟酌比較，從中選擇最合理的，以為憑據，照章繪畫，較為可靠。

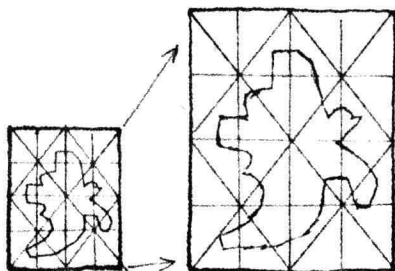
第三，在正式畫紙上預打有對角線的空方格。在您的草稿圖上也打同樣的方格，據以移描作畫，由於有方格線和對角線的界限，所畫的形像，較為可靠，不至於畫得離了譜。

第四，找一張厚紙板剪個長方形。做為取景構圖的依據。

如果不慣於這種酷似照像機的取景窗構圖裝置，可以剪下二份L型的紙板，兩手各執一板，上下疊合，中間就是很理想的取景構圖窗了。它的好處是可以活用，順著雙手的移疊，可以構出或大或小，能配合實際畫面和題材的，全身、半身或部份特寫等變化構圖來。使用簡便，值得推廣。

俗話有云：，原則是可打的。一位優秀的美術工作者應該要有獨創性，隨機應變，因時、因地、因人而改變技法，適應情勢狀況，打破原則，創造自己的優良風格。而這種獨特風格的養成，務須在初構圖時，就要注意配合因應，循序而進，以臻於成

鐘鼎山林，各有天性。世上人類更是恒河之沙，無法計數，而人人各有與他人迥異的想法和做法。不管您是不是優秀的繪畫家，您必須在作品上，表現您獨特的個性，因為您的畫，就是您自己，是您的個性的表現。所以，構圖的重要性，絕不能等閒視之。願君深思！

附圖是從作者個人的速寫本子上摘出來的，謹供參考。

用什麼畫

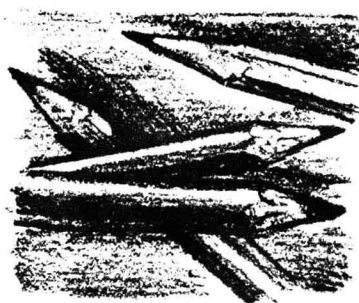
鉛筆 按硬軟的特性，可分為6H（最硬）、5H、4H、3H、2H、H和HB（硬軟適度）、B、2B、3B、4B、5B和6B（最軟）等13種。可依繪畫人的習慣，使用適當的鉛筆。一般人都偏愛HB以上的軟性鉛筆。其實，硬筆只要不太用力擠壓，也可畫出不亞於軟筆的線條，而削尖軟筆筆尖，也可以輕描淡寫出不遜硬筆的形。又鉛筆痕跡較容易修飾擦改，用擦子、用手，或是其他的繪畫工具，都可以擦拭出優美的獨特效果。

木炭 因為質地很軟，最適合打輪廓或描畫大而化之的畫面，而不太適合做細部描寫。使用木炭，請注意不要弄污了手指，畫紙。又它易沾灰塵，且易剝落，所以完成畫都要用保護液，適切的噴上一層。另有一種木炭鉛筆則無上述的毛病而具有木炭條的優點，在使用上，較為方便。

甘地筆 有條型和鉛筆型二類，依硬度和色彩的不同又分多種。在使用上以條型的較為生動有趣，它可以直寫橫畫，筆尖、筆腹、筆尾，都可以用來製造各種不同情狀的色調，堪比木炭的廣泛用途，但質地比木炭稍硬，而無木炭的弊病。又甘地筆的黑色是與眾不同的黝黑且色澤光亮，用來強調動態作用，頗為相宜。

有色粉筆 質地較軟，顏色廣泛。一般的有色粉筆畫都是諸色雜陳，色彩繽紛。本書因以黑白稿製版，所以沒有有色粉筆的畫例。

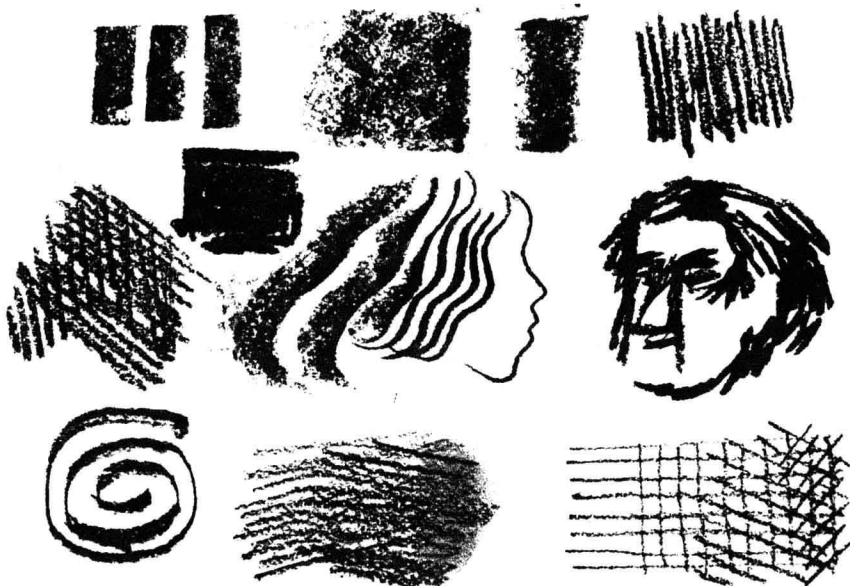

鋼筆 其種類之多和鉛筆、甘地筆的情況一樣。鋼筆的獨特性質是畫上去就擦不掉。製圖用的超細鋼筆並不適用於繪畫。在此推薦基羅特 303 號筆和 404 號筆。它們的特性是依照握筆的角度和壓力的大小，可以產生各式各樣的變化線條。

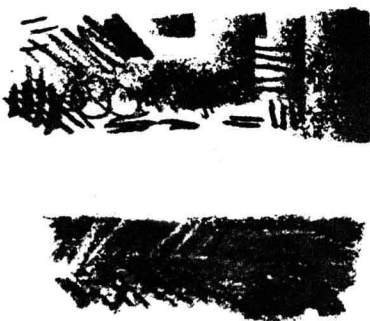
葦草、竹子和羽毛 它們都是鋼筆的代用品。適合畫粗線，不過，用小刀或刮鬚刀修它們的筆尖，可以隨心所欲地製造各種粗細不同的線條。它們的缺點是必須不斷的沾用墨水，作畫時比較麻煩。

自來水鋼筆 它的特性是墨汁流暢，筆跡柔和，受大多數的畫家所喜愛。有一種美術家專用的繪畫自來水鋼筆，在筆尖部位有像原子般調節墨汁流出量的設計與裝置，使書寫更流利，筆跡更均勻。

自來水鋼筆的筆尖，像沾水鋼筆一樣，也可以隨時取下更換，大小粗細任憑使用，非常方便。又利用它筆跡非常均勻的特性，在粗目紋面的紙上畫線，可以製造出像蠟筆一樣的斷續線效果。不過，這時候的筆和畫紙必須成直角。

墨水 也有許多種類。耐水性的黑墨水很容易結凝在鋼筆尖上，所以只宜供速寫之用。自來水鋼筆專用墨水（黑色）色潤澤亮優良，又不會沾污筆尖，算是較理想的用具。另有記筆記專用墨水，各種顏色齊備，有黑色、藍色、綠色、茶色等都很適合作鋼筆畫。又因它們的質地是半透明的，所以強調濃淡色調，甚為合適。

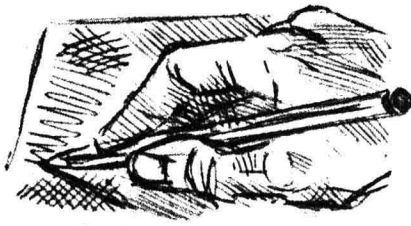
一般墨水都可以加水冲淡，只有製圖用墨水不行。又以普通水冲淡易造成沉澱和凝固，故必須使用蒸餾水或雨水。

原子筆 原子筆畫看來好像效果較差，但取它通俗、價廉及使用方便的特點。

簽字筆 有粗筆尖和細筆尖二種。缺點是筆尖脆弱柔軟，不能用力畫，又很容易磨損筆尖，不持久用。

奇異筆 利於速寫或現場寫生作業，不利於做細部描寫。

毛筆 是東方人的傳統書畫利器。繪畫專用毛筆中，最有用的是大號貂毛筆和小號（包括極小號）貂毛筆。毛筆按照用力和角度方向等而有多種指法、腕法。更有側、勒、策、掠、努、趯、啄、磔等八種運筆落筆的專用技法，可應用到繪畫上，製造優越的用筆效果。又以毛筆沾清水，可在已畫就的各種工具效果線條上，塗刷擦洗出渲染等令人驚異的特殊效果。中國人以書法為國寶，做為國人修心養性的不二法門，應用到繪畫上來，也是一樣的。

除了以上所介紹的各種個別用具以外，當然還有別出心裁的一些怪異筆（例如手指、腳趾、刀筆、噴灑等等）。不過，有了以上的工具，已經夠風風光光繪畫了。而且，各種工具還可以互相搭配，混合使用，以製造更絢爛的畫面效果。例如：鋼筆和鉛筆是一對難兄難弟，鋼筆和水彩顏料也可以配對使用；又畫紙也可以預先浸濕後再予配合墨水使用，產生水洗或渲染的效果。只有鉛筆和甘地筆，似乎不太融洽。而鉛筆更是一切工具之首，沒有鉛筆就畫不好基本輪廓，打不好繪畫的基礎。

畫在那裏

布、板、紙、皮、石……都是繪畫的材具。不過，一般的素描畫泰半畫在畫用紙上。簡介如下：

一般畫用紙 除了市面上賣的繪畫用紙之外，還有很多適合素描，便宜甚至不需花錢的紙。例如，略帶褐色或呈黃色味道的包裝紙、壁紙的反面等都非常適用木炭或軟性的蠟筆來畫。又便箋和複寫用紙多半適用於鋼筆畫。如果您肯費心去試驗，必能發現更多適宜做為繪畫用的廉價紙張，供您大量消耗。

肯特紙 高級用紙。質白而硬，適合用鋼筆做細部描寫。

繪畫專用紙 區分為粗紋的，極粗紋的，細紋的，和極細紋的等多種。市面美術用品店都有賣，大概都能適應各種繪畫工具。

水彩用紙 大半都是質厚紋面粗的典型用紙。價錢可能較貴，但它不怕渲染和水濕，很有使用價值。

安格爾紙 多半和有色粉筆並用，以製造色調的陰柔和諧等特殊效果。它的表面柔軟，摸起來有毛皮的感覺，有灰色、粉紅色、藍色、淡黃色等底色，而以最前者較受人喜愛。

速寫簿 紙質厚薄各有千秋，通常都以二十張以上為單元，裝訂成冊。紙面平滑柔順，能適合各種繪畫用具。又大小規格亦分為多種，方便隨身攜帶，看到畫到，學畫者應人手一冊，廣為應用。

設計紙 質地較薄，不很穩固，但可以在下墊一張厚紙，成為很理想的素描用紙。又這種紙是半透明的，所以可代用為複寫紙，臨描事物的輪廓，極其方便。有時要修正或移畫圖形，尤其方便確實。

手製的素描本子 利用公文紙夾也可以。用兩張厚紙做封面和封底，中間夾幾張應用的畫紙，外面用大夾子夾住就可以了。市面上出售的速寫本子有的是三合板做面和底的，製作精巧耐用，也可以購置或自己仿造。

